

Proyecto de investigación

**Potenciación de capacidades de músicos
socialmente vulnerables que pertenecen la
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela**

Marli Corina González

*Estudiante del programa de Desarrollo Humano
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Venezuela*

Situación de estudio

El desarrollo humano como paradigma, responde entre otras cosas a la necesidad de estudiar de manera holística, el entramado de fenómenos sociales que se construyen en la cotidianidad de nuestro mundo diverso y complejo. Desde dicho enfoque se promueve un abordaje de la realidad en el que se consideren las distintas dimensiones que influyen en ella. De esa manera, los problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la contaminación e impacto ambiental, la inequidad de género, entre otros aspectos, pueden ser enfrentados desde una concepción multidimensional que permita analizar la relación entre los actores sociales que protagonizan la problemática y el contexto, a fin de generar soluciones efectivas.

En este sentido, desde la óptica del desarrollo humano es posible estudiar una variedad de temas que convergen en la realidad y constituyen la base de nuestra vida en sociedad. Me interesa estudiar un proceso social que se enmarca en la dimensión cultural y que se expresa en la formación y práctica musical como un posible medio de transformación social y potenciación de capacidades humanas. Para ello, pretendo investigar la experiencia de los y las músicos socialmente vulnerables que integran la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV), institución adscrita al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (comúnmente denominado como “El Sistema”).

En el año 1975, bajo la iniciativa y visión del maestro José Antonio Abreu, se creó El Sistema, proyecto social ideado con el objetivo de incluir a los niños, niñas y jóvenes del país en un sistema de for-

mación musical y ciudadana, a través de la creación de orquestas, coros y agrupaciones musicales. Esto me hace pensar que ya desde la década de los años 70 se consideraba necesario y oportuno implementar la enseñanza de la música como una herramienta de transformación e inclusión social, abarcando especialmente aquellos sectores vulnerables de la población. Para sustentar lo anterior me apoyo en la plataforma web de FundaMusical Bolívar (2013), que expone lo siguiente:

La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del Estado venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etarias como por su situación socioeconómica. (p. s/n).

A continuación, presento unas cifras que muestran la expansión de El Sistema en sus 43 años de trayectoria. Según la página web de FundaMusical Bolívar (2017), para el año 2017 El Sistema beneficiaba a:

Una población de más de 787.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos, que se distribuye en 1.681 orquestas juveniles, infantiles y pre-infantiles; 166 agrupaciones del Programa Alma Llanera; 1.389 coros infantiles y juveniles; 1.983 agrupaciones de iniciación musical y un personal docente de más de 10.000 profesores en los 24 estados de Venezuela. (p. s/n).

Lo anterior, evidencia el crecimiento que ha tenido El Sistema a nivel nacional, a través de la distribución de sus diversos formatos de enseñanza musical, tales como las orquestas infantiles y juveniles, coros, el Programa Alma Llanera, orquestas Latinocaribeñas, orquestas de Rock Sinfónico, orquestas penitenciarias, entre otras. Dicha organización que abarca todos los estados del país, incorpora dentro de su dinámica pedagógica-musical a una importante población que se desempeña como músicos, docentes y personal obrero-administrativo. Cabe resaltar, que además de la expansión de El Sistema dentro del territorio nacional, también ha servido de ejemplo para la creación de organizaciones similares en aproximadamente 35 países del mundo (FundamMusical Bolívar, 2013).

Es importante señalar, que las prácticas integrales de El Sistema se vinculan estrechamente con el enfoque social de inclusión y lucha contra la desigualdad y la pobreza. FundamMusical Bolívar (2013) expone que en nuestro país:

A través de la práctica individual y colectiva de la música, El Sistema incorpora a niños, niñas y jóvenes de todas las clases sociales: 66% proviene de hogares de escasos recursos económicos, o que viven en condiciones adversas y en zonas vulnerables; mientras que el otro 34% atendido pertenece a zonas urbanas con mejores posibilidades de acceso, logrando así un ejemplo de inclusión de todos los sectores y estratos de la población venezolana, sin distinciones de ningún tipo. (p. s/n).

La información anterior sustenta mi interés por el estudio de un fenómeno que se presenta dentro de una organización que ha pretendido, a través de la música y la cultura, generar transformación social y mejorar las condiciones de vida de sus integrantes. Esto me conduce a analizar la inserción de los jóvenes en El Sistema, entendido aquí como un medio para el acceso a oportunidades para potenciar sus funcionamientos y desarrollar capacidades (libertades, según Sen 1999 y Nussbaum, 2000) y para aminorar la vulnerabilidad; como una situación que no puede desligarse de procesos de desarrollo mucho más complejos.

Al observar las cifras de niños, niñas y jóvenes que integran las diversas agrupaciones de El Sistema y que 66% de esas 787.000 personas provienen de familias venezolanas con escasos recursos económicos (según datos ofrecidos por la página web de la Fundación Musical Simón Bolívar, 2017), me traslado a una situación de estudio que va más allá de la mera formación musical, para pasar a considerar las múltiples relaciones sociales que se vienen generando desde la propuesta de El Sistema y su expresión en las vidas de los jóvenes y sus familias.

Ahora bien, una de las agrupaciones que conforman El Sistema es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV). Dicha institución se sitúa en la actualidad como “Embajadora de la juventud venezolana” a nivel internacional, debido a sus presentaciones en diversos países de los cinco continentes y su participación en festivales y eventos de alto reconocimiento en el mundo orquestal.

La OSSBV tiene su origen en el año 1995, gracias a la iniciativa del Maestro José A. Abreu, músico y economista venezolano que conformó esta agrupación bajo el nombre de Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, hasta su ascenso a orquesta profesional en 2003. Desde sus inicios, se han integrado a la OSSBV músicos de diferentes generaciones, provenientes de distintos estados del país y de condiciones socioeconómicas diversas, que se desempeñan con un elevado nivel musical y artístico dentro de la institución. Por tanto, podría pensar que pertenecer a dicha institución representa un atractivo para los músicos venezolanos, especialmente para los que provienen de condiciones de vulnerabilidad social.

En este punto, considero posible vincular la experiencia que protagonizan los músicos de la OSSBV con el paradigma del Desarrollo Humano (DH), ya que lo expuesto con anterioridad arroja que El Sistema tiene una razón de ser de carácter social y cultural, la cual abarca diversas dimensiones de la vida de sus músicos. En ese sentido, encuentro similitudes con lo planteado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1998), cuando señala que:

El objetivo básico del desarrollo humano consiste en ampliar las oportunidades y opciones de la gente (...) La formación de la capacidad humana es el soporte a partir del cual las personas pueden tener acceso a esas oportunidades y opciones y ser actores de su propio desarrollo. El desarrollo humano es el resultado de un proceso complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos,

políticos, ambientales y culturales, en el cual participan de manera activa y comprometida los diferentes actores sociales. (p. 5).

El planteamiento anterior, presenta al desarrollo humano como un proceso de ampliación de oportunidades, en el que las personas gozan de la libertad real para elegir hacer y ser lo que valoran. Se trata del proceso de formación de capacidades. Dicha idea responde a los estudios y aportes realizados por autores como Amartya Sen y Martha Nussbaum, quienes desarrollaron el Enfoque de las Capacidades, posicionando a su vez, a la libertad como fin del desarrollo humano. Los aportes de ambos autores me permitirán brindarle un soporte teórico a mi investigación, logrando abordar las experiencias de los músicos de la OSSBV desde dicho Enfoque de las Capacidades.

Dentro de la investigación sobre las capacidades y la vulnerabilidad humana que me planteo, espero formar una red de aspectos que concibo que están estrechamente relacionados con mi tema central, con la finalidad de ampliar el rango de análisis de la realidad estudiada. Se me dificultaría comprender la importancia de la formación musical que les ha brindado El Sistema a los integrantes de la OSSBV en el marco de la potenciación de sus capacidades, sin mencionar la relación que existe, por ejemplo, entre cultura y desarrollo humano.

En este punto, comienza a gestarse un trabajo que puede resultar interesante dentro de la discusión del eje temático de cultura, según la clasificación de trabajos de grado realizada por el programa de la Licenciatura en Desarrollo Humano

de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Considero que mi propuesta responde a esa línea de investigación, ya que mi unidad de análisis está conformada por los músicos integrantes de una organización cultural (orquesta sinfónica), que hace de la música su medio para la construcción de aquella realidad a la cual espero acceder y comprender a través de mi investigación.

En otro orden de ideas, quiero señalar que por medio de este estudio pretendo conocer las historias de vida de un grupo de cinco (5) músicos integrantes de la OSSBV, los cuales parecieran haber experimentado condiciones de vulnerabilidad humana, puesto que algunos provienen de familias con escasos recursos económicos, mientras que otros habitaban en zonas de alto riesgo delictivo y caseríos rurales del interior del país con un limitado acceso a oportunidades. En ese sentido, me interesa conocer precisamente las oportunidades que les ha podido brindar El Sistema, ya que en conversaciones previas pude obtener de los sujetos de estudio una breve apreciación sobre ello; y si tales oportunidades han influido de algún modo en la superación de su condición de vulnerabilidad humana.

Me parece pertinente señalar, que la OSSBV es una agrupación conformada por músicos de todo el país que ingresaron a la institución a través de un proceso de concurso, por lo tanto, la selección de mis sujetos de estudio no está focalizada en una localidad específica del territorio nacional, sino que está comprendida por aquellos músicos que considero provienen de situaciones de vulnerabilidad similares. Por tal motivo, pretendo emplear en mi investigación el método biográfico,

ya que éste me brindará las herramientas para acceder a las historias de vida de mis sujetos de estudio y a la vez, me permitirá contrastarlas entre sí para dar mayor riqueza al estudio, empleando la técnica de relatos cruzados que contempla dicho método.

Por otra parte, pretendo, como procedimiento de interpretación, triangular la información recabada con el Enfoque de las Capacidades de Amartya Sen y con la teoría de Martha Nussbaum de las Capacidades Centrales, abarcando en mi investigación específicamente las capacidades de sentidos, imaginación y pensamiento, razón práctica y afiliación. Considero que así podré estudiar la manera compleja en que la formación musical ofrecida por El Sistema y su participación en la OSSBV, ha permitido la potenciación de sus capacidades en tanto libertades humanas y la superación de su vulnerabilidad humana; espero comprender cómo ello se traduce en la capacidad de los músicos de la orquesta para comprometerse y reflexionar de manera crítica sobre la planificación de sus propias vidas, la posibilidad de expresarse y reafirmar su libertad humana por medio de la música y la cultura, y por último, la manera en que se relacionan e interactúan con los otros dentro de su entorno social.

Lo anterior constituye mi presupuesto de la investigación, confirmarlo o por su parte, contradecirlo, dependerá de la interpretación y análisis de la información recabada de mis sujetos de estudio. Es así como me encuentro ante un fenómeno social que pareciera mostrar evidencias de un proceso de desarrollo humano, por lo que, para

constatar si tal presupuesto corresponde a la realidad, debo responder las siguientes interrogantes:

¿De qué manera la formación musical que le ofrece El Sistema a los músicos de la OSSBV, considerando las incidencias de ese aprendizaje en sus vidas, ha podido potenciar las capacidades centrales de sentidos, imaginación y pensamiento y de razón práctica, propuestas por la autora Martha Nussbaum?, ¿Cómo los músicos de la OSSBV valoran su experiencia en cuanto a las relaciones interpersonales que establecen dentro de dicha institución, respecto a las capacidades que hayan podido desarrollar?, y, ¿Qué procesos se generan en El Sistema que podrían considerarse como oportunidades para la superación de la vulnerabilidad humana de los músicos integrantes de la OSSBV?

Objetivo General:

Analizar, a partir de las historias de vida de un grupo de músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, las incidencias de la formación musical del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en la expansión de sus capacidades y la mitigación de la vulnerabilidad humana.

Objetivos Específicos:

Reconstruir las vivencias de los músicos de la OSSBV, asociadas a los aprendizajes de forma integral que pudieron incidir en el desarrollo de su capacidad de razón práctica.

Valorar la formación musical que ofrece El Sistema a los músicos de la OSSBV como una manera de potenciar su capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento.

Interpretar los testimonios de éstos músicos, referidos a su participación en la institución como una experiencia de desarrollo de la capacidad central de afiliación.

Comprender las versiones de los músicos de la OSSBV sobre las condiciones de vulnerabilidad humana que viven o vivenciaron en el pasado y el modo en que las oportunidades ofrecidas por El Sistema pueden influir en su mitigación.

Referencias

BURGOS, Osvaldo. 2015. "La música y los valores humanos. Análisis del flujo de valores humanos dentro del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela". [Documento en línea]. Disponible en:

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11587/TD_BURGOS_GARCIA_Osvaldo.pdf?sequence=1

Fundación Musical Simón Bolívar. 2011. "Misión y Visión del Sistema". Disponible en: <http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/mision-y-vision/#.Ut7Si9ItonI>. [Consultado: 14/03/2017, Hora: 11:03pm.].

Fundación Musical Simón Bolívar .2013. “El Sistema en el mundo”. Disponible en: <http://www.fesnojiv.gob.ve/es/el-sistema-como-modelo.html>. [Consultado: 14/03/2017, Hora: 11:30pm.]

Fundación Musical Simón Bolívar, 2013. “El Sistema”. Disponible en: <http://www.fesnojiv.gob.ve/es/el-sistema.html>. [Consultado: 14/03/2013, Hora: 11:37pm.]

Fundación Musical Simón Bolívar .2013. “Historia”. Disponible en: <http://www.fesnojiv.gob.ve/es/historia.html>. [Consultado: 14/03/2017, Hora: 11:54pm.]

GÓMEZ, Eirelyn. 2015. “Cultura y valores para el Desarrollo Humano: La Escuela de Música ‘Víctor Sosa’ del complejo cultural de Barlovento, un espacio para la seguridad humana y la expansión de capacidades de sus estudiantes y profesores”. Trabajo especial de pregrado. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Lara. Venezuela.

LINÁREZ, Román. 2015. La música popular urbana, elemento dinamizador del desarrollo humano: estudio de las experiencias de un grupo de jóvenes del proyecto/programa LAU, Tiuna el Fuerte, Caracas. Trabajo especial de pregrado. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Lara. Venezuela.

MORALES PETERSEN. Walter Leonardo. 2015. “El acceso a la educación musical en comunidades en riesgo de exclusión social en México. Estudio sobre las orquestas infantiles y juveniles de los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical (NUCAM) inspiradas en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela”. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Es-

paña.

NUSSBAUM, Martha. 2000. Las mujeres y el Desarrollo Humano. Traducción de Roberto Bernet. Empresa Editorial Herder S. A. Barcelona.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 1982. "DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES Conferencia mundial sobre las políticas culturales México D.F.". [Documento en línea]. Disponible en: file:///C:/Users/Corita/Desktop/Vulnerabilidad/drets_culturals400.pdf. [Consultado: 21/10/2017, Hora: 06:31am.]

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .2014. "Sostener el progreso humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia". [Documento en línea]. Disponible en: http://www.cs.usb.ve/sites/default/files/CSA212/PNUD_DESARROLLO_HUMANO_Y_POBREZA.doc.

PIZARRO, Roberto. "La vulnerabilidad social y sus desafíos: Una mirada desde América Latina". [Documento en línea]. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116_es.pdf?sequence=1. [Consultado: 21/10/2017, Hora: 6:29pm.]

PUJADAS, Joan. 2000. "El método biográfico y los géneros de la memoria". [Documento en línea]. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/viewFile/RASO0000110127A/9967>. [Consultado: 21/10/2017, Hora: 9:11pm.]

PUJADAS, Joan. 1999. El método biográfico: EL uso de las historias de vida en las ciencias sociales. [Documento en línea]. Disponible en:

<https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/MetodoBiografico.pdf>. [Consultado: 21/10/2017, Hora: 11:45pm.]

Real Academia Española 2017. Música. Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Q9MH15m>. [Consultado: 20/04/2018, Hora: 10:33pm.].

SEN, Amartya. 2000. Desarrollo y Libertad. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia. Editorial Planeta. Barcelona.

VETHENCOURT, Fabiola. 2007. Justicia Social y Capacidades: Un acercamiento al enfoque de Amartya Sen. Banco Central de Venezuela. Caracas.